

ОБРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преемственности традиций народного, декоративно-прикладного искусства и художественной культуры, использования их потенциала в процессе обучения основам дизайна. Выделяются общие закономерности и различия в системах освоения принципов деятельности и взаимосвязей в учебном процессе. Изучение лучших образцов исторического наследия способствует приобщению к культуре профессии, интеграции способов и видов художественно-творческой деятельности.

Abstract. In the article are examined questions of the succession of the traditions of people, is decorative and applied arts and artistic culture, the use of their potential in the process of the instruction in bases of design. General regularities and differences in the systems of the mastery of the principles of activity and interrelations in the training process are separated. The study of the best models of historical heritage contributes to familiarizing with the culture of profession, integration of methods and forms of creative artistic activity.

Ключевые слова: народное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, традиции, преемственность

Keywords: folk art, decorative and applied arts, design, tradition, succession

Человечество накопило знания о способах деятельности, но для усвоения и трансляции традиций, недостаточно знаний о них, необходимо усвоить опыт их внедрения и реализации на практике. По мере накопления опыта, знаний, умений по усвоению новых способов художественной деятельности, появляется элемент реализации нового действия на основе уже сохраненных базовых компетентностных знаний обучающегося, при закреплении этапов прохождения обучения деятельности.

Поскольку процесс духовного, созидательного производства характеризуется многообразием свойственных ему отношений, обуславливается необходимость преемственной связи культуры каждой новой формации с совокупностью ранее возникших отношений духовного производства, распределения, общения и потребления. Преемственность означает опору на собственные силы, на свой жизненный потенциал, который в свою очередь должен опираться на отработанные временем и ценностными нормативами критерии, усвоенные студентами в процессе освоения практических технологий художественного проектирования изделий.

Усвоение методов профессиональной деятельности – основная и особая область высшей школы, где теоретические знания и практические умения, на основе опыта предыдущих поколений мастеров, становятся профессиональными навыками выпускников и передаются ими дальше. Культурные традиции, передаваясь от поколения к поколению, совершенствуются, оттачиваются, становятся все более «человечными» и существенными.

Существование и реализация традиции обусловлены обязательностью системы деятельности общества, передающей, формирующей мысли и чувства, необходимые для осуществления общественных отношений и видов действий; необходимостью материального закрепления этих действий; превращение этих материально закрепленных действий в достояние других возрастных групп и поколений людей, вступающих в данные социальные и производственные отношения.

Традиция - передача из поколения в поколение эстетического идеала, сюжетов, норм и способов художественной деятельности; новаторство – их изменение, осуществляемое поколениями художников и отдельными мастерами, при сохранении определенных канонов. Попытка навязать какую-либо традицию, вопреки изменениям в жизни и в духовном мире людей, отрывает искусство от истоков, почвы. Нужно отметить, что самоцельное и нарочитое новаторство, не укорененное в большой художественной традиции, обречено остаться эпизодом, лишенным общечеловеческого значения и не оказывающим плодотворного влияния на дальнейшее развитие искусства [5].

«Развитие культуры, в частности, развитие этнической культуры, выражается в процессах инноваций и их стереотипизации. Под инновацией понимается введение новых технологий или моделей деятельности, а под стереотипизацией – принятие этих моделей определенным множеством людей в пределах соответствующих групп» [1, 91].

«Любая традиция — это бывшая инновация, и любая инновация – в потенции будущая традиция. В самом деле, ни одна традиционная черта не присуща любому обществу искони, она имеет свое начало, откуда-то появилась, следовательно, некогда была инновацией. И то, что мы видим как инновацию, либо не приживется в культуре, отомрет и забудется, либо приживется, со временем перестанет смотреться как инновация, а значит, станет традицией» [2].

Особенностью культурного наследия является сознательное наследование исторического опыта, то есть преемственность. Э.Баллер рассматривает проблемы преемственности культуры и дает определение культурного наследия: - «совокупность связей, отношений и результатов духовного производства прошлых исторических эпох», – «совокупность доставшихся человечеству от прошлых эпох культурных ценностей, критически осваиваемых, развиваемых и используемых в соответствии с конкретно-историческими задачами современности, в соответствии с объективными критериями общественного прогресса» [3].

Использование педагогического потенциала народного декоративно-прикладного искусства в образовательно-воспитательном процессе способно существенно повлиять на усвоение информации человеком, поскольку оно объединяет в своем содержании художественное, познавательное и созидательное начало в ярких наглядных образах и отработанных технологиях и может рассматриваться как важное средство формирования многообразных творческих интересов, способствующих разностороннему развитию студента.

Изучение элементов композиции предметов народного искусства (объемов, фактур, цвета, света, свойств) приводит к получению при обучении значительных

результатов по усвоению и передаче информационных систем – знаково-символических, нравственно-ценностных, технологических. При этом используется более широкий спектр дополнительных активизирующих методик в преподавании: исследовательские, проблемные, проектные. Проблематика использования цвета, фактур, света и композиционных приемов в представлении зрительной информации выходит на передний план, так как культура восприятия, передачи и работы с цветом и материалом находится в начальном этапе на довольно низком уровне, что в свою очередь влияет на формирование профессиональной культуры обучающихся в будущем. В этой связи задачей высшей школы становится формирование интереса и уважения к народной культуре и преемственности ее традиций в различных видах деятельности, как основе усвоения накопленного созидательного опыта.

Содержание и функции предметов народного искусства определяют его художественный образ, особенности и принципы воплощения. В зависимости от вида промысла и его местных особенностей используются различные выразительные средства: фактурные, живописные, пластические, графические, конструктивные и композиционные приемы, орнамент, сюжетные изображения, цвет и другие. Комплексное изучение композиционных средств, анализ стилистики и закономерностей в формах декора на основе сопоставления их функциональных признаков и особенностей художественного воплощения позволяет вооружить студентов неопределимым опытом. Данные аспекты определяют *обращение к народному искусству и этнокультуре как системе нашедшей композиционные взаимосвязи содержания, форм, материала и декора* – наиболее устойчивые многоаспектные отношения, создающие целостность художественного образа.

В общем виде композиция в народном искусстве есть отражение народного мировоззрения в художественной форме. В ее истоках различимы глубокие по времени процессы образного познания. В материалах народного искусства, как будто в спрессованном виде различимы все исторические трансформации образной системы.

Выявляется роль функций народной культуры как главного фактора, ведущего к объединению основных частей культуры в определенное целое. Функциональность этнокультуры воспринимается, как исторически изменяющаяся творческая деятельность народа и ее воздействие на саму личность, (народ и на отдельную личность), на все формы общественно сознания и культуру нации в целом – использование влияния, которое оказывает народное творчество на формирующуюся личность.

Процесс накопления творческого опыта мастерами, создающими художественные изделия, не может сводиться только к сумме трудовых навыков и технических приемов – формы, способы, механизмы культурного наследования можно проследить, анализируя функции народного искусства:

- Праздничная – символический, ритуальный смысл образов, сюжетов
- Утилитарная – предмет используемый в быту (керамика, плетеные, расписные изделия)

- Сувенирная – межкультурные связи, туризм
- Коммуникативная – историческая память и национальная самобытность творчества ярко представляют характер народа, общение
- Эстетическая функция
- Адаптационная
- Воспитательная
- Художественная
- Созидательно-преобразовательная, сохраняющая духовно-ценностные ориентиры

Закономерность преемственности происходит в виде осознания выбора предыдущих достижений, принятия и понимания духовных, культурных ценностей прежних поколений и их творческого использования. Предметом наследования в области художественного творчества являются: -прогрессивные художественные идеи; - творческие реалистические традиции художественной культуры; -технические средства и приемы художественного творчества; -художественные национальные традиции [4].

Методология рассматривает историко-культурное наследие как мощный инструмент в образовании, воспитании и творческом развитии личности. На начальном этапе приемы обучения дизайну направлены на овладение подсознательным ощущением гармонии формы, как одним из важнейших компонентов проектного мышления (соединения формы, технологии, материала, образного решения). Осознание понятия проектно-художественного образа – эстетической ценности визуальных, пластических, конструктивных характеристик, соотнесения с объектами живой природы и искусственной среды. Трансформация в своем воображении увиденных и изученных объектов, нахождение черт сходства и единые принципы организации, с последующей визуализацией своих идей с учетом принципов композиции, цветоведения, на основе единства функции и формы, технологии.

Требования к профессиональной подготовке студента включают также видение перспективы дальнейшей деятельности, которую специалист должен ставить перед собой. Осуществляется подготовка студента, обладающего широким диапазоном освоения знаний – культурой познания, культурой труда и культурой самосовершенствования, высоким уровнем владения технологическими умениями, компетенциями необходимыми при выполнении практической работы.

С проектной точки зрения, дизайнер может черпать вдохновение в традициях прошлого, находить новые проектные решения. С другой стороны, проблема есть и в том, что современному человеку могут быть не понятны многие традиции прошлого. Дизайнер, опирающийся на знание традиций народного искусства, будет способен расшифровать их и создать визуальные интерпретации на тему народных традиций, которые бы были адекватны современному восприятию и в тоже время сохраняли и развивали народные традиции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамян Э.Г. Инновация и стереотипизация как механизмы развития этнической культуры. В кн.: Методологические проблемы этнических культур. Материалы симпозиума. Ереван, изд-во АН Арм. ССР: 1978.
2. Арутюнов С.А. Народы и культура: развитие и взаимодействие. –Москва:1989.
3. Баллер Э.А. Социальный вопрос и культурное наследие.–М.: «Наука», 1987.
4. Соколова М.С., Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов: учеб. пособие для студентов вузов/ М.С. Соколова–М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005–303с.,16с.ил.:ил.
5. Хоруженко К. М., Культурология. Энциклопедический словарь –Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997.

УДК 37.016:7(045)

В.А. ВАРДАНИЯН, И.С. АРАПОВА, А.А. ПЕТРУХИНА

*Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е Евсевьева, г. Саранск*

ЭЛЕМЕНТЫ ЭТНО-ДИЗАЙНА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Статья посвящена формированию у школьников целостной эстетической культуры через познание художественного образа мордовского орнамента, овладению приемами его стилизации для декорирования элементов одежды.

Abstract. The article is devoted to formation of students' holistic aesthetic culture through the knowledge of the artistic image of the Mordovian ornament, and mastering the techniques of its styling for decorating the elements of clothes.

Ключевые слова: национальная культура, мордовский орнамент, вышивка, мордовский народный костюм.

Key words: national culture, Mordovian ornament, embroidery, Mordovian national costume.

В 2012 году Россия праздновала 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства, которое имело огромное историческое значение для мордовского народа и всего финно-угорского сообщества России. В 2018 году в России будет проходить чемпионат мира по футболу. Саранск включен в список городов, принимающих чемпионат. В связи с этими событиями в последние годы уделяется самое серьезное внимание развитию национальных культур, расширению взаимовыгодного культурного обмена, налаживанию более тесного творческого сотрудничества учащейся молодежи с мастерами народного и декоративно-прикладного искусства.

Знание народных традиций, тесно связанных с декоративно-прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей и взрослых эмоционально-эстетического отношения к национальной культуре, к пониманию национальных культур других народов.